

MAGIC JUNGLE

Un manual para desarrollar el espíritu creativo

ANA VICTORIA CALDERÓN · MARGARITA CALDERÓN · NADIA PAYAN

ILUSTRACIONES DE NURIA RIAZA

www.editorialgg.com

GG

- 9 • INTRODUCCIÓN**
- 17 • CÓMO USAR ESTE LIBRO**
- 19 • Capítulo 1. EXPLORACIÓN**
Se llega a la creatividad a través del trabajo interior
- 35 • Capítulo 2. ESTILO**
Lo que te interesa es interesante
- 59 • Capítulo 3. ESPACIO**
Homenaje a tu espacio creativo
- 75 • Capítulo 4. EXTERIORIZACIÓN**
El camino empieza cuando das el primer paso
- 93 • Capítulo 5. CONCRECIÓN**
Da aquello que quieres recibir
- 109 • Capítulo 6. EXPANSIÓN**
Lo único permanente es el cambio
- 123 • Capítulo 7. MANTENIMIENTO**
Alimenta tu espíritu creativo y las ideas llegarán

Entro en este espacio besando
la tierra que me sostiene.

Puedo sentir el abrazo del viento
como un susurro que aviva
la curiosidad en mi ser.

La cálida marea que recorre
mis venas y me alegra el corazón
enciende el fuego de la creación.

Mi cuerpo despierta
y mi espíritu celebra.

¿Cuánta magia, potencia
y consciencia me esperan?

Solo lo sabré al dar este salto de fe...

VICA

www.editorialog.com

INTRODUCCIÓN

Formamos Magic Jungle Ana Victoria, Margarita y Nadia, tres mujeres que vivimos la creatividad de manera integral, ya que es la base de nuestra profesión y de nuestro estilo de vida.

Cada una expresamos la creatividad de una forma muy distinta: Ana Victoria es pintora especializada en acuarela y dibujo, además de una apasionada de la cocina; Margarita es diseñadora de moda y perfumista con experiencia en venta *online*. Tiene un gran interés por la mitología y los rituales paganos; Nadia se formó en dirección creativa y publicidad. Tiene una escuela Montessori con su familia y es *coach* de liderazgo creativo. Su pasión es el violín y las ceremonias de flores y cacao. Nuestras profesiones, como ves, están íntimamente relacionadas con el arte y el diseño, pero también disfrutamos de la creatividad en la vida cotidiana.

En el año 2016 nos dimos cuenta de que las redes sociales transformaban la imagen que se tenía de los artistas y creativos. Por primera vez era posible ir más allá de su obra y asomarse a su estilo de vida, presenciar el proceso creativo en sí. Esto se volvió un tema recurrente en nuestros encuentros, vaticinando los grandes cambios que podía generar esta emergente visualización de la vida creativa. Con ella, muchas personas descubrirían que este estilo de vida es posible; cientos de diseñadores, *crafters* y creadores independientes podrían imaginar que también podía serlo para ellos. El sueño de dedicarte a lo que amas se volvió más real y alcanzable que nunca.

También nosotras, de forma independiente y cada una a su ritmo, fuimos descubriendo la manera de llegar a ese estilo de vida. Nos ayudó mucho observar qué hacían otros artistas, analizar sus resultados y comparar sus historias. Pronto descubrimos factores comunes y recurrentes en el ámbito de la creación independiente, muchos de ellos relacionados con la espiritualidad y el autoconocimiento, y sentimos la necesidad de compartirlos. Decidimos que era necesario generar un espacio en el que artistas de todo tipo y de cualquier parte del mundo pudieran encontrarse, compartir y crear en comunidad, y que ese espacio debería estar muy ligado a la naturaleza. Así llegamos hasta la selva maya de México.

Lo que era un sueño se convirtió en realidad: tras meses de planificación y organización, creamos nuestro primer programa para mujeres creativas y abrimos la primera convocatoria de Magic Jungle. Desde ese momento, son cientos las mujeres que han pasado por nuestros retiros, encuentros mágicos que, edición tras edición, siguen generando nuevas experiencias y aprendizajes. Este libro quiere recogerlos para ponerlos a tu alcance.

En Magic Jungle las artistas participan en diversas actividades enfocadas a conectar de manera profunda con su voz interior y su creatividad. El programa incluye talleres de escritura, rituales con la naturaleza, sesiones para compartir puntos de vista y espacios en los que creamos en comunidad, y todo ello en un ambiente de paz y bienestar. El objetivo es que todas las participantes salgan del retiro conectadas con su inspiración y con un entusiasmo renovado para seguir adelante.

Entre muchas otras cosas, a través de los retiros de Magic Jungle hemos aprendido que:

- Ser sensible es un rasgo común entre las personas creativas. ¡No hay que avergonzarse!
- El mayor obstáculo —y muchas veces el único— es dudar de uno mismo.
- Cuanto más te conoces, más auténticas y poderosas se vuelven tus creaciones.
- Saber más de experiencias similares a la tuya enriquece tus procesos.
- Es natural tener múltiples intereses, y hay un modo de integrarlos en tu vida creativa.
- Es posible vivir de tu arte, pero implica mucho trabajo y es un compromiso a largo plazo.
- Asumir riesgos cuando sigues tu corazón siempre conlleva buenos resultados.
- Desde la claridad, es fácil decidir qué rol quieres que tenga el arte en tu vida.
- Estar en la naturaleza te armoniza con tu alma.
- Encontrar tu comunidad es algo maravilloso.

Cada artista expresa su creatividad a su manera, pero hablamos el mismo idioma cuando nos referimos a nuestra pasión por crear. Formar parte de una comunidad creativa trae muchos beneficios: el apoyo práctico y emocional, compartir recursos, generar ideas y, también, el placer de hacer lo que amas sin sentirte aislado (si no es eso lo que quieres).

Es importante anotar que cuando en este libro hablamos *creatividad* o *arte* nos referimos a un rango muy amplio de prácticas creativas: pintura, escultura, dibujo, ilustración, música, cerámica, diseño de moda, fotografía, cine, vídeo, danza, poesía, escritura creativa, costura, macramé, bordado, bisutería, perfumería, moda, grabado, diseño industrial, teatro, cocina, *collage*, arte digital, carpintería, ganchillo, bordado, caligrafía, diseño floral, teñido textil, *scrapbooking*, origami, diseño de tatuajes, maquillaje, encuadernación, jardinería... y muchísimos más. Todas estas prácticas se consideran una forma de arte importante que merece la pena explorar, pues todas te pueden acercar al desarrollo del espíritu creativo.

Queremos compartir contigo todo lo aprendido en nuestros caminos de desarrollo artístico y a través del proyecto de Magic Jungle. Esperamos que disfrutes de tu camino creativo, que está en constante desarrollo.

¡El arte es universal!

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página [web de la editorial](http://www.editorialgg.com)

Magic jungle
Ana Victoria Calderón
Margarita Calderón
Nadia Payan

www.editorialgg.com